

**Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales**

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales (25 y 60)
Licenciatura en Composición con medios electroacústicos

Año: Primer cuatrimestre 2011

Curso: Historia del arte

Profesora: Anahi Ballent

Carga horaria semanal: 4 horas más 1 hora extra-áulica

Horas de consulta extra clase: 2 horas, lunes y jueves de 15 a 16 hs.

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Cursos básicos electivos (Diplomatura en Ciencias Sociales 25); Cursos electivos (Diplomatura en Ciencias Sociales 60)

Tipo de asignatura: Teórico –práctica

Presentación y Objetivos:

Presentación:

Introducción a la historia del arte y a la apreciación estética, centrada en la producción de las artes visuales (pintura, escultura y arquitectura) en Europa desde el siglos XV hasta mediados del XIX. El período elegido abarca el ciclo del arte clásico o clasicista (siglos XV a XVIII) y los inicios del ciclo del arte moderno (a fines del siglo XVIII).

Objetivos del curso:

- CBT
- a. Que los alumnos adquieran un conocimiento básico de artistas, movimientos y obras de referencia dentro de la producción del período indicado.
  - b. Que incorporen autores, perspectivas de análisis y debates desarrollados por la historiografía del arte en referencia al arte del

período de estudio (arte clasicista, base de la tradición artística occidental)

- c. Que adquieran capacidades para analizar las relaciones entre arte, cultura y sociedad y sus cambios a través de la historia.
- d. Que incorporen instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la apreciación estética de las artes visuales.
- e. Que, a partir de la experiencia de análisis de obras, se vean estimulados a reflexionar en términos más amplios sobre la cultura visual contemporánea.

Contenidos mínimos:

Cambios sociales y culturales en relación con las transformaciones de la producción artística europea, del siglo XV al XIX. La aparición de nuevos programas sociales para el arte o la transformación de programas existentes. Los cambios en las instituciones del arte: patronazgo, mercado artístico, crítica de arte, representación social del artista.

Ciclos históricos del arte clásico y del arte moderno (Argan). Debates historiográficos básicos sobre el arte clásico.

Los principios rectores del arte clásico: mimesis, uso de la perspectiva lineal, referencia a la Antigüedad, concepto de belleza "objetivo".

Etapas del arte clásico: Renacimiento, Manierismo, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo. Análisis crítico de estos conceptos entendidos como construcciones historiográficas. Problemas que plantea su aplicación.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Introducción al curso

Conceptos generales del curso. Temas y períodos a abordar. Presentación de la bibliografía. Relaciones entre historia del arte y apreciación estética y entre historia del arte y cultura visual. Historiografía del arte: principales debates sobre el período.

Conceptos de arte clásico, arte moderno y arte contemporáneo. Relaciones entre el arte moderno o contemporáneo y la tradición artística occidental. La presencia de las imágenes de esta tradición en los medios de comunicación del presente.

Imágenes y representación: conceptos, sentido social de las mismas. Arte figurativo y arte abstracto.

Unidad I: El inicio del ciclo del arte clásico: El Renacimiento en Italia

Aspectos históricos, sociales y culturales del desarrollo de las ciudades del norte de Italia entre los siglos XIV y XVI. La promoción del arte: el mecenazgo. Cambios en la posición social del artista, en la consideración

cultural del arte y en los ámbitos de formación artística; de los gremios y talleres a las primeras academias italianas. Transformaciones del concepto y clasificación de las artes.

La cultura del Humanismo y la Antigüedad clásica como modelo. Rupturas y continuidades con el Medioevo: el "mito del Renacimiento" (Burke): "diferencias entre renacimientos y Renacimiento" (Panofsky). Etapas del Renacimiento y distintos centros de desarrollo. Relaciones y diferencias entre arte italiano y arte nórdico (Alemania, Países Bajos).

Unidad II: Principios rectores del arte clásico

La Antigüedad como modelo o referencia. Invención y uso de la perspectiva lineal.

La imitación de la naturaleza en el arte (mímesis). Concepto de belleza objetivo. La apelación a reglas y convenciones: los sistemas de proporciones y los órdenes arquitectónicos. El desarrollo de la tratadística.

Temas y géneros pictóricos: continuidades e innovaciones. Técnicas y soportes pictóricos.

Unidad III: Etapas del arte clásico

Ciclo histórico del arte clásico (concepto de Carlo G. Argan). Renacimiento, Manierismo, Barroco, Neoclasicismo, (siglos XV a fines del XVIII): desarrollo histórico y estilístico del ciclo del arte clásico y sus conceptualizaciones historiográficas. Diferencias entre las percepciones de un período artístico contemporáneas al mismo y las posteriores construcciones de la historiografía del arte. Debates historiográficos sobre los términos que designan a las distintas etapas del arte clásico.

Instituciones del arte a lo largo del período. La promoción y el consumo: coleccionistas, concedores y mercado. Espacios de enseñanza e instancias de legitimación: las academias surgidas el modelo francés.

Unidad IV: El Romanticismo y los inicios del ciclo del arte moderno (fines de siglo XVIII)

El Romanticismo, la ruptura con la tradición clásica y los inicios del ciclo del arte moderno. La oposición entre Neoclasicismo y Romanticismo; las reacciones antiacadémicas. Los temas del Romanticismo: paisaje, medievalismo, exotismo, pintura histórica.

Los inicios del ciclo del arte moderno: los cambios políticos a partir de la Revolución francesa, las consecuencias de la Revolución industrial, los avances imperiales de las potencias europeas como nuevo contexto para la producción artística.

A handwritten signature or set of initials, possibly "MT", located on the left margin of the page.

Bibliografía obligatoria:

Introducción:

Bell, J. **¿Qué es la pintura? Representación y arte moderno** (edición original, Londres, 1999), Barcelona, Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, 2001, "¿Qué es arte?", "¿Eso es arte?"; "1. Imágenes y marcas".

Unidad I:

Gombrich, E.H, **Historia del arte**, (edición original, Londres, 1950. Hay varias ediciones en español actualizadas), cap. 12, "La conquista de la realidad. Primera mitad del siglo XV"; cap. 13. "Tradición e innovación I. Segunda mitad del siglo XV en Italia"; cap. 14, "Tradición e innovación, II. El siglo XV en el Norte". cap. 15. "La consecución de la armonía. Toscana y Roma, primera mitad siglo XVI"; cap. 16, "Luz y color. Venecia y la Italia septentrional, primera mitad del siglo XVI."

Unidad II:

Baxandall, M., **Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento**, (edición original Londres, 1972) Gili, Barcelona, 1978. Parte II, "El ojo de la época".

Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética** (edición original Londres, 1971), Tecnos, Madrid, 1995 (4º edición), capítulo IX, "Mimesis: historia de la relación del arte con la realidad".

Unidad III:

Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob. cit.*, cap. 18. "Una crisis en el arte. Europa, segunda mitad del siglo XVI"; cap. 19, "Visión y visiones. La Europa católica, primera mitad siglo XVII"; cap. 20. "El espejo de la naturaleza. Holanda, siglo XVII"; cap. 21. "El poder y la gloria, I. Italia, segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII"; cap. 22, "El poder y la gloria, II. Francia, Alemania y Austria, final del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII."

 Kulterman, U. Historia de la historia del arte. El camino de una ciencia, Madrid, Akal, 1996, "Introducción", Cap. 1, "La historia de los artistas", cap. 10, "Jakob Buckhard y el Renacimiento", cap. 18, "Historia del arte del Expresionismo", Cap. 19, "La fundación de la iconología".

Unidad IV:

Eco, U., *Historia de la belleza* (edición original, Milán 2002), Barcelona, Lumen, 2004, cap. X, "La razón y la belleza", cap. XI, "Lo sublime", cap. XII, "la belleza romántica".

Gombrich, E.H, **Historia del arte**, *ob. cit.*, cap. 24. "La ruptura de la tradición (fines siglo XVIII, primera mitad del XIX)".

Honour, H., **El romanticismo**, (edición original, Londres, 1984) Madrid, Alianza, 1994, "Introducción", cap. 1. "A falta de mejor nombre" y cap. 2 "La moral del paisaje".

Bibliografía de consulta:

Obras generales o de referencia:

Crespi, I; Ferrario, J., **Léxico técnico de las artes plásticas**, Buenos Aires, Barcelona, 1995.

Chilvers, I., **Diccionario de arte**, Alianza, Madrid, 1995.

Doerner, M., **Los materiales de la pintura y su empleo en el arte**, Barcelona, Reverté, 1998 (6° edición en español). Aclaración: la obra aborda sólo técnicas pictóricas.

Gimpel, Jean, **El artista, la religión del arte y la economía capitalista**, Barcelona, Gedisa, 1979. (edición original, Paris, 1968).

Gombrich, E. H., **Historia del arte**, *ob. cit.*, (circulan varias ediciones en español).

Hauser, A., **Historia social de la literatura y el arte**, Barcelona, Labor, 1993 (23° edición) (3 tomos) (circulan varias ediciones en español).

Kemp. Martín, **La Ciencia del Arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat** (edición original, Yale, 1990), Madrid, Akal, 2000

Kulterman, U. Historia de la historia del arte. El camino de una ciencia, *ob. cit.*

Levey, M., **De Giotto a Cézanne**, Barcelona, Destino, 1992.

 También se recomienda consultar el sector Arte de la biblioteca UNQ: hay otras obras que aportan fundamentalmente material gráfico y trabajos monográficos

sobre artistas (Leonardo, Botticelli, Palladio, Miguel Angel, Velásquez, etc.) o géneros (retrato, paisaje, naturaleza muerta, etc.).

Introducción:

Berger, J., **Modos de ver** (edición original, Londres 1974), Barcelona, Gili, 2000 (hay varias ediciones)

Gombrich, E., "Meditaciones sobre un caballo de juguete", **Meditaciones sobre un caballo de juguete**, (edición original, Londres 1963), Barcelona, Seix Barral 1967. (hay otras ediciones)

Gombrich, E H., **Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual**, (edición original, 1990), México, FCE, 2003.

Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética** (edición original Londres, 1971), Tecnos, Madrid, 1995 (4º edición), capítulos I, "El Arte, historia de un concepto" y II, "El Arte, historia de una clasificación".

Unidad I:

Burke, P., **El Renacimiento** (edición original, Londres, 1987), Barcelona, Gili, 1993

Burke, P., **Venecia y Amsterdam, Estudio sobre las elites del siglo XVII**, Barcelona, Gedisa, 1996.

Panofsky, E., **Renacimiento y renacimientos en el arte occidental**, Madrid, Alianza (varias ediciones)

Unidad II:

Gombrich, E. H., **Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento**, (edición original, Londres 1966), Madrid, Alianza, 1984.

 Panofsky, E., **La perspectiva como forma simbólica**, (edición original, Leipzig y Berlín, 1927), Barcelona, Tusquets, 1999.

Summerson, J., **El lenguaje clásico de la arquitectura. De L.B. Alberti a Le Corbusier**, (edición original, Londres, 1963), Gili, Barcelona, 1996 (10º edición)

en español), Capítulo 1, "Lo esencial del Clasicismo"; 2. "La gramática de la Antigüedad"; 3, "La lingüística del siglo XVI".

Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética**, *ob. cit.*, cap. X, "Mimesis: historia de la relación del arte con la realidad"

Unidad III

Bednorz, R. A. **El Barroco; arquitectura, escultura, pintura**, Colonia, Könerman, 1997.

Bryson, Norman, **Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas**, Madrid, Alianza, 2005.

Burke, P. **Venecia y Amsterdam**, *ob. cit.* Ver Introducción.

Stoichita, Víctor, **La invención del cuadro, Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea**, Madrid, Ediciones del Cerbal, 2000.

Summerson, J., **El lenguaje clásico de la arquitectura. De L.B. Alberti a Le Corbusier**, *ob. cit.*, cap. 4, "La retórica del Barroco", cap. 5" La luz de la razón ... y de la arqueología"

Unidad IV

Argan, C. G., **El arte moderno, 1770-1970**, Valencia, Fernando Torres, 1975, 2 tomos (hay varias ediciones). Capítulos Neoclasicismo y Romanticismo.

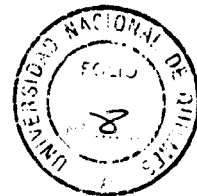
Boime, A. **Historia social del arte moderno**, Madrid, Alianza, 1994, 2 volúmenes.

Calvo Serraller, F. et alt (editores), **Fuentes y documentos para la historia del arte. Ilustración y Romanticismo**, Barcelona, Gustavo Gili, 1982

Modalidad de dictado

Por el tema abordado, los métodos audiovisuales ocupan un lugar central en el dictado de la materia, ya que se estimulará el trabajo del alumno sobre imágenes y formas artísticas. Este tipo de análisis se acompañará de la lectura

de una bibliografía general, y de textos específicos referidos a cada una de las unidades del programa, sobre los cuales versarán los trabajos prácticos.

Se incluirán también visitas a museos.

Los trabajos prácticos adoptarán dos modalidades:

a. análisis de textos referidos a los temas de las distintas unidades, que se discutirán en clase en base a una guía de lectura y se entregarán por escrito.

b. análisis de obras artísticas.

Actividades extra-áulicas obligatorias

Los estudiantes deberán realizar al menos dos visitas a museos de la Ciudad de Buenos Aires (Museo Nacional de Bellas Artes, Fundación Fortabat, Museo de Arte Decorativo) y presentar informes escritos con referencia a su contenido.

El mismo tipo de trabajo será realizado a partir de los contenidos de dos Museos relevantes para el período de estudio tomados de las páginas web de dichas instituciones (Louvre, Uffizzi, Metropolitan, etc.). (Para acceso, ver: <http://www.googleartproject.com>)

El objetivo de la actividad consiste en estimular la experiencia de análisis de obras originales, en el primer caso, y tomar conocimiento con los repertorios de los grandes museos del arte clásico en el plano internacional.

La calificación de estos trabajos no incidirá en la calificación final, pero su presentación constituirá un requisito para la aprobación de la materia.

Evaluación

Se aplicará la Res. (CS) 004/2008 Nuevo régimen de estudios.

Para aprobar la materia dentro del régimen de regularidad, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Cumplir con una asistencia no inferior al 75% de las clases.
- Entregar los trabajos prácticos escritos.
- Rendir dos parciales (uno de los cuales admitirá recuperación), con las siguientes condiciones:

:: Aprobando los parciales con 6 puntos o más y logrando un promedio mínimo de 7 puntos para la cursada

:: Aprobando los parciales con menos de 6 puntos y con un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial, hay que rendir y aprobar un examen integrador dentro de los plazos del desarrollo del curso.

:: Obteniendo un mínimo de 4 puntos en cada evaluación parcial y no aprobando el examen integrador, se introduce otro examen integrador nuevamente dentro del cuatrimestre inmediato posterior al de la cursada y antes de la fecha de cierre de actas. Para este último caso de examen integrador, se formará una mesa evaluadora con el profesor a cargo del curso y un profesor del área que será designado por el Departamento de Ciencias Sociales

La calificación final corresponderá al promedio de la calificación obtenida en los parciales y el examen integrador.

ABalant
Anahi Ballant